

绘本童书

百乐故事

yin yue gu shi

儿童版 1 包菊英 主编

4J1642

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

孩子们的音乐之旅

音乐故事

yin

yue

gu

shi

儿童版 1

顾 问 余丹红

主 编 包菊英

副 主 编 张 晔

编 委 (以姓氏笔划为序)

孙丹青

李嘉栋

阮 婷

承倩雯

张 纓

侯 龙

本册撰稿 张 纓

包菊英

贵州师范学院内部使用

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

AV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

孩子们的音乐之旅——音乐故事 (儿童版 1) / 包菊英主编. — 上海:
上海音乐出版社, 2019.7

ISBN 978-7-5523-1770-1

I. 孩… II. 包… III. 音乐欣赏—世界—儿童读物 IV. J605.1-49
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 088699 号

书 名: 孩子们的音乐之旅——音乐故事 (儿童版 1)
主 编: 包菊英

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 张静星
音像编辑: 陶 天 赵珺琳 (助理编辑)
音频剪辑: 王世明
责任校对: 满月明
装帧设计: 郑 杰
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 890×1240 1/16 印张: 4.75 图文: 76 面

2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

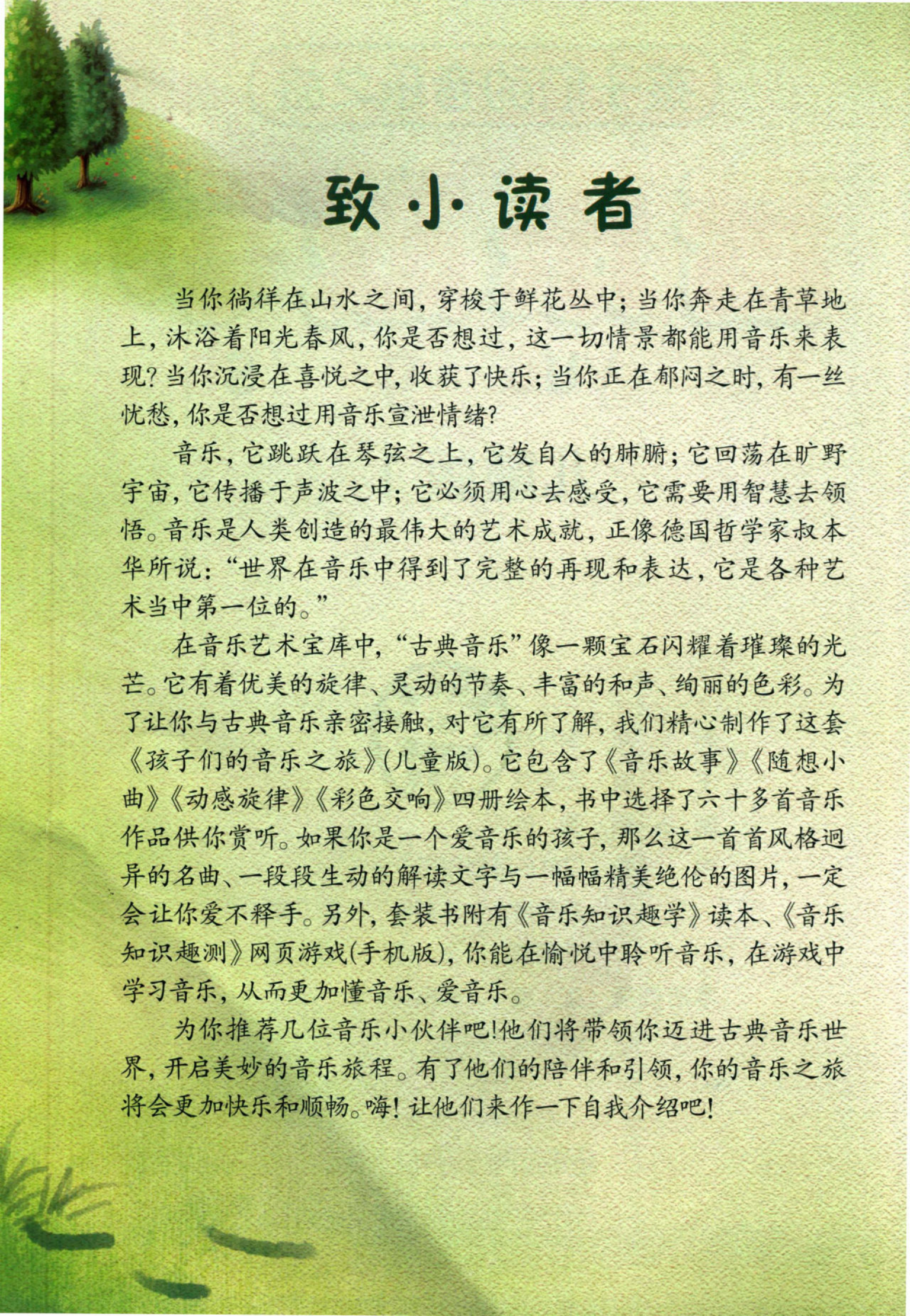
ISBN 978-7-5523-1770-1/J · 1642

定价: 55.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

致·小·读·者

当你徜徉在山水之间，穿梭于鲜花丛中；当你奔走在青草地上，沐浴着阳光春风，你是否想过，这一切情景都能用音乐来表现？当你沉浸在喜悦之中，收获了快乐；当你正在郁闷之时，有一丝忧愁，你是否想过用音乐宣泄情绪？

音乐，它跳跃在琴弦之上，它发自人的肺腑；它回荡在旷野宇宙，它传播于声波之中；它必须用心去感受，它需要用智慧去领悟。音乐是人类创造的最伟大的艺术成就，正像德国哲学家叔本华所说：“世界在音乐中得到了完整的再现和表达，它是各种艺术当中第一位的。”

在音乐艺术宝库中，“古典音乐”像一颗宝石闪耀着璀璨的光芒。它有着优美的旋律、灵动的节奏、丰富的和声、绚丽的色彩。为了让你与古典音乐亲密接触，对它有所了解，我们精心制作了这套《孩子们的音乐之旅》（儿童版）。它包含了《音乐故事》《随想小曲》《动感旋律》《彩色交响》四册绘本，书中选择了六十多首音乐作品供你赏听。如果你是一个爱音乐的孩子，那么这一首首风格迥异的名曲、一段段生动的解读文字与一幅幅精美绝伦的图片，一定会让你爱不释手。另外，套装书附有《音乐知识趣学》读本、《音乐知识趣测》网页游戏（手机版），你能在愉悦中聆听音乐，在游戏中学习音乐，从而更加懂音乐、爱音乐。

为你推荐几位音乐小伙伴吧！他们将带领你迈进古典音乐世界，开启美妙的音乐旅程。有了他们的陪伴和引领，你的音乐之旅将会更加快乐和顺畅。嗨！让他们来作一下自我介绍吧！

小伙伴们! 我是“**幻音小达人**”。今天我要带领你们去“**音乐谷**”，聆听“**八音盒**”炫曲说乐，作一次穿越时空的音乐之旅。

我是小乐迷“**咪咪**”，我要跟着幻音哥哥去探索世界上最美妙的声音——音乐。

我是“**音乐谷**”中的智慧女神——“**悦乐姐姐**”，我将为你们介绍音乐知识，欢迎大家光临。

你想听音乐吗?
请扫书中二维码

目 录

01 卡门(管弦乐组曲)..... 3

[法] 比 才

第一首 《卡门》序曲

第二首 哨兵换岗

第三首 哈巴涅拉

第四首 赛吉迪亚舞曲

第五首 波西米亚舞曲

第六首 阿拉贡舞曲

02 图画展览会(管弦乐组曲)..... 13

[俄] 穆索尔斯基 [法] 拉威尔

第一首 漫 步

第二首 富人与穷人

第三首 里莫日市场

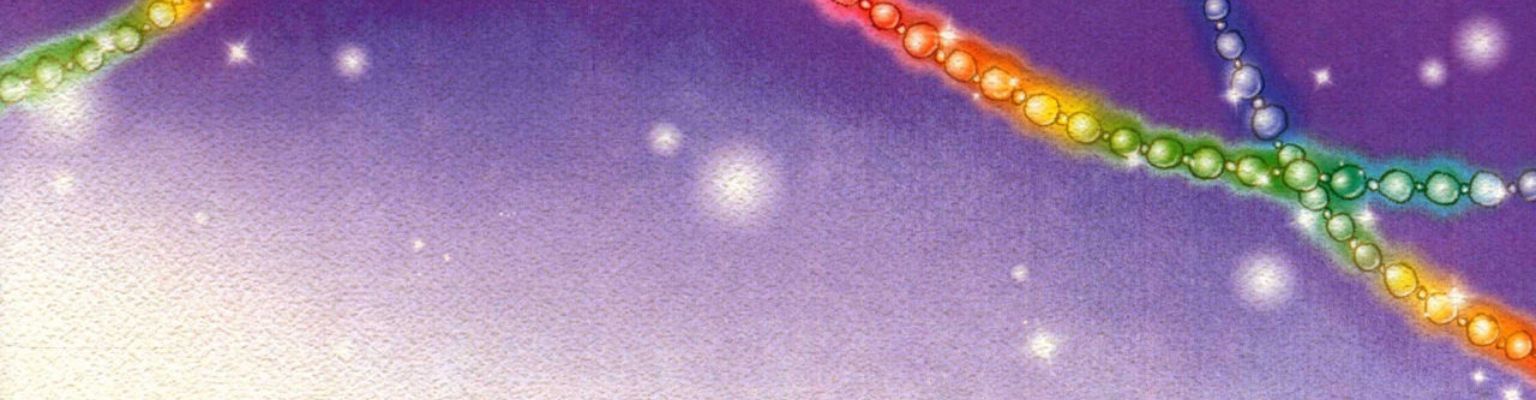
03 天鹅湖(舞剧)..... 21

[俄] 柴科夫斯基

第一幕 圆舞曲

第二幕 场 景 双人舞

第三幕 西班牙舞曲

04 海洋和辛巴达的船..... 29

(选自交响曲组曲《舍赫拉查德》)

[俄] 里姆斯基-科萨科夫

05 睡美人(舞剧)..... 35

[俄] 柴科夫斯基

06 胡桃夹子(舞剧)..... 41

[俄] 柴科夫斯基

第一首 阿拉伯舞曲

第二首 中国舞曲

第三首 特列帕克舞曲

第四首 芦笛舞曲

第五首 花之圆舞曲

07 魔法师的弟子(交响诗)..... 49

[法] 杜 卡

08 彼得与狼(交响童话)..... 55

[俄] 普罗科菲耶夫

09 美女与野兽的对话(管弦乐组曲)..... 63

[法] 拉威尔

04 海洋和辛巴达的船 29

(选自交响曲组曲《舍赫拉查德》)

[俄] 里姆斯基-科萨科夫

05 睡美人(舞剧) 35

[俄] 柴科夫斯基

06 胡桃夹子(舞剧) 41

[俄] 柴科夫斯基

第一首 阿拉伯舞曲

第二首 中国舞曲

第三首 特列帕克舞曲

第四首 芦笛舞曲

第五首 花之圆舞曲

07 魔法师的弟子(交响诗) 49

[法] 杜 卡

08 彼得与狼(交响童话) 55

[俄] 普罗科菲耶夫

09 美女与野兽的对话(管弦乐组曲) 63

[法] 拉威尔

贵州师范学院内部使用

音乐故事

一粒粒闪亮的珍珠，串联起海洋的故事；
一颗颗耀眼的星星，汇集成天空的故事；
一条条清澈的溪水，编织了大山的故事；
一个个美妙的音符，讲述着音乐的故事；
这是遥远的故事，这是神秘的故事，
但也是我脑海里的故事……

音乐是思维着的声音。

—— 法国文学家：雨 果

01 卡 门

(管弦乐组曲)

[法] 比才 作于1874年

歌剧《卡门》描述的故事发生在1800年的西班牙：美丽的吉卜赛姑娘卡门结识了龙骑兵班长唐豪塞，但不久她爱上了心目中的英雄——斗牛士。最终酿成悲剧。这部歌剧主要魅力不仅在于它是一部反映现实生活的力作，更在于剧中的音乐精彩纷呈、风格独特。让我们聆听几首吧！

第一首 卡门序曲

(1) 大幕还没有开启,一首热情洋溢的进行曲将人们带入斗牛场。多么鼓舞人心的音乐!乐队全奏,加上钹、三角铁等打击乐的渲染,描绘出斗牛场上人声鼎沸、欢乐活跃的场景。狂热的观众欢呼雀跃,正在欢迎心目中的英雄:斗牛士(例1)。

八音盒

(2) 接着, 在铜管乐器短促轻盈的伴奏声中, 弦乐器演奏出一段铿锵有力而又从容稳健的旋律, 它选自剧中斗牛士埃斯卡米洛的著名唱段《斗牛士之歌》(例2)。

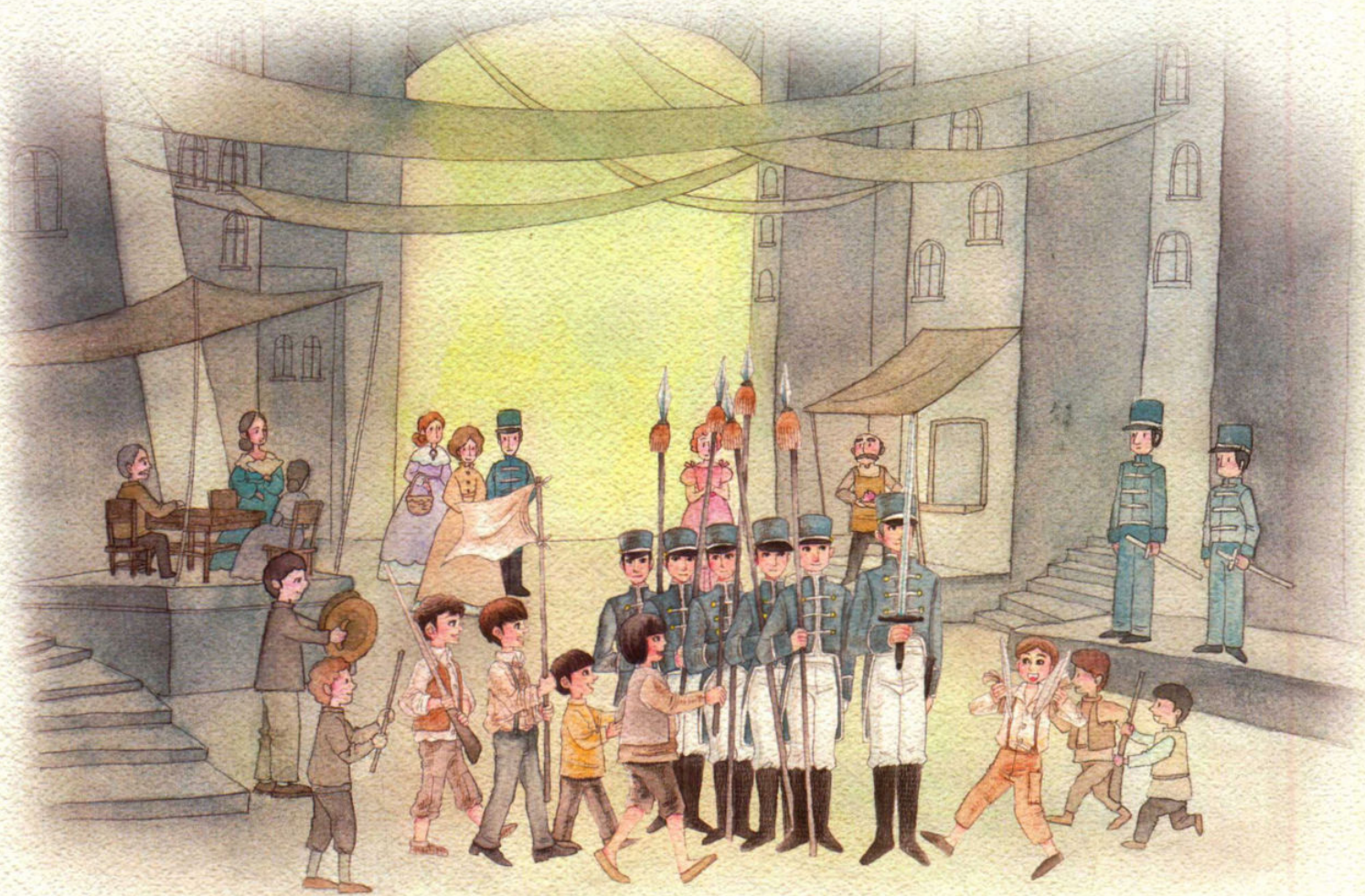
(3) 这段威武雄壮的进行曲多么像斗牛士坚定的步伐！旋律在反复时音区升高，由小提琴明亮的音色奏出，更显得斗牛士精神抖擞、神采飞扬。紧接着音乐又回到众人欢呼的场面。

(4) 突然，一阵黯淡、刺耳的音响猝不及防地闯入。它是那样的神秘、紧张，真是不祥之兆！预示了卡门悲剧性的命运。最后，乐曲在强烈的不协和音响中戛然而止（例3）。

第二首 哨兵换岗

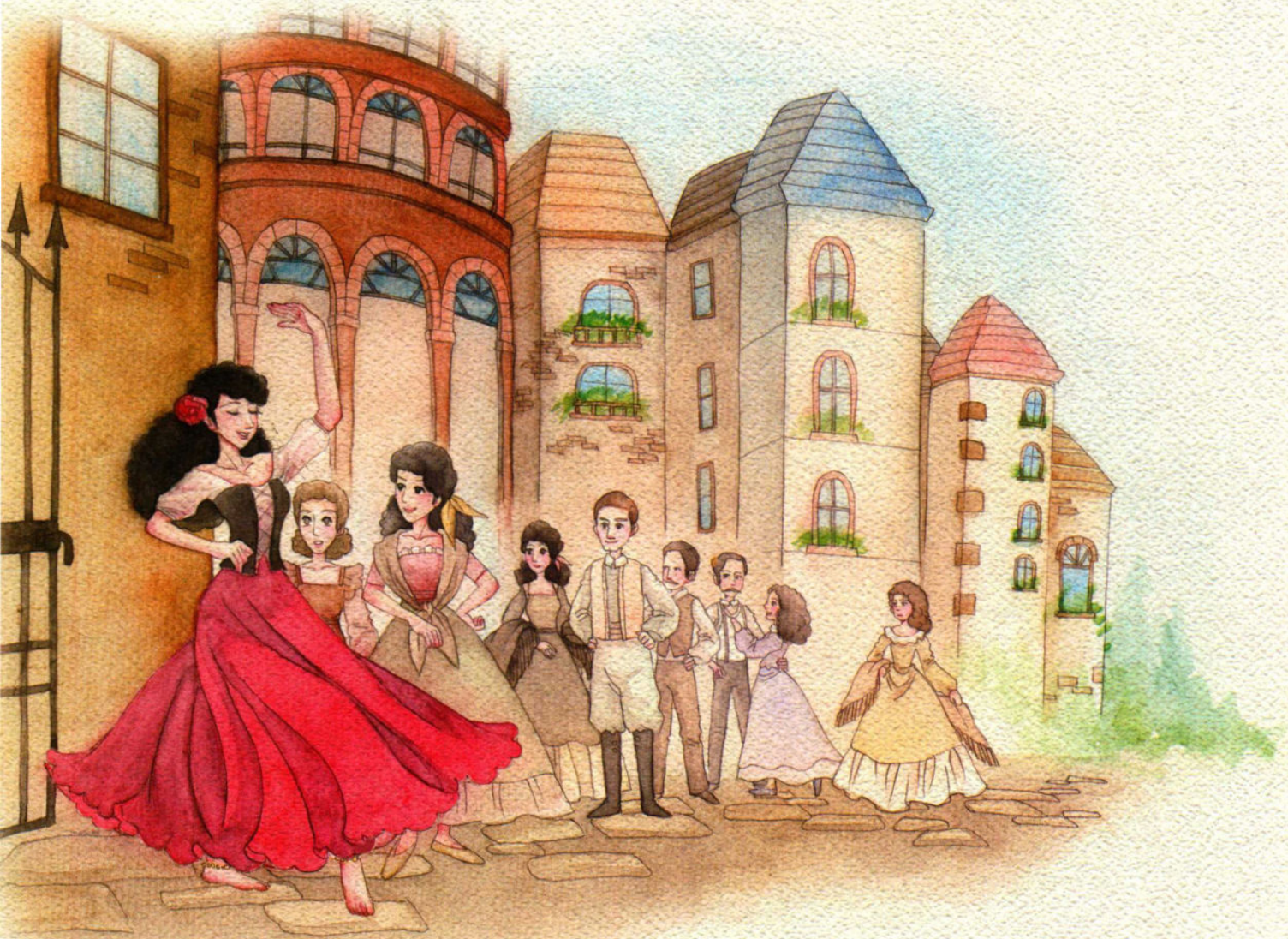
(1) 在西班牙塞维利亚卷烟厂门口的广场上，远处传来了军号声，士兵们正在换岗。一群顽皮的儿童一边模仿军人的动作大步行走，一边大声唱着歌。

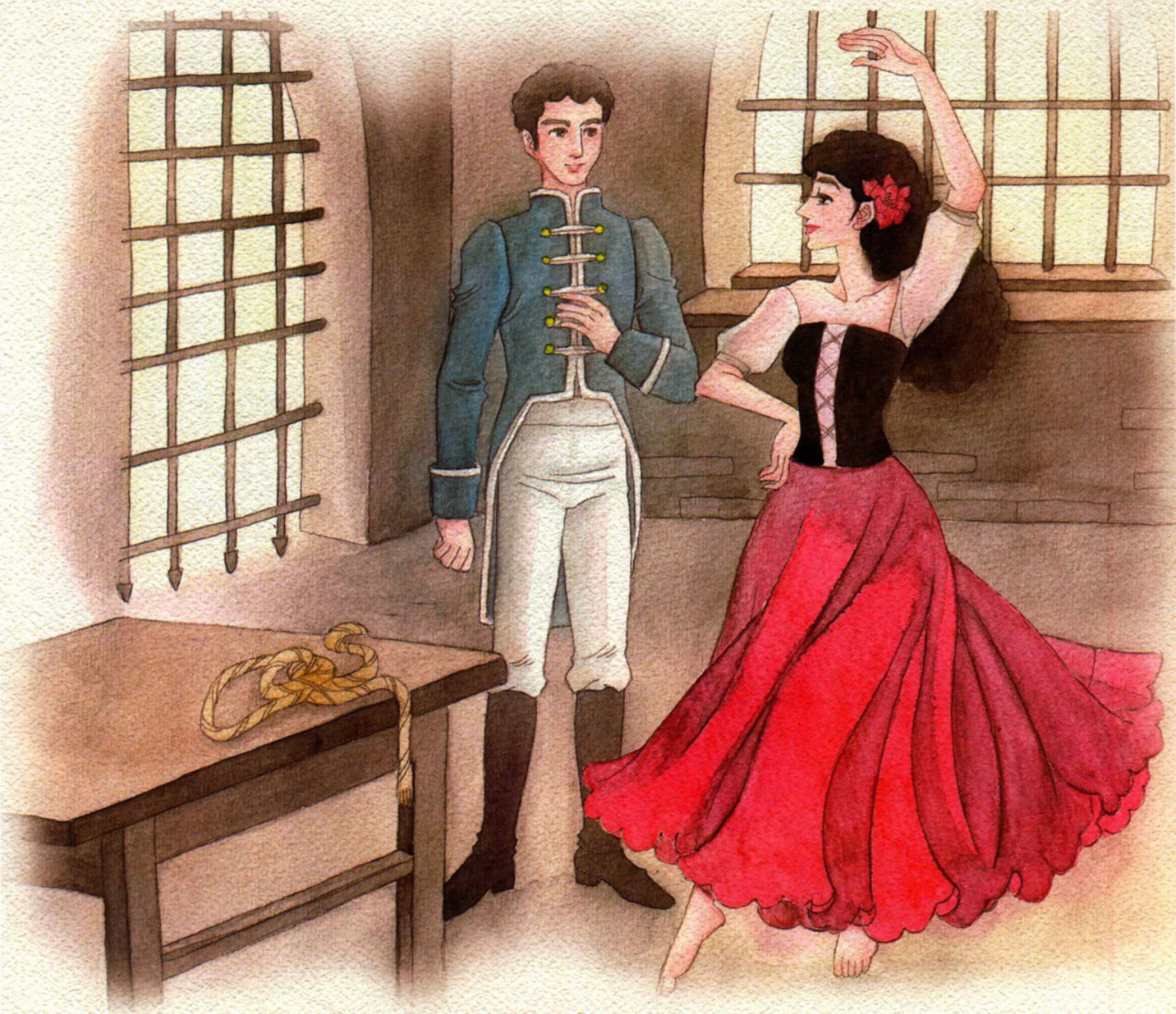
(2) 短笛吹奏出一段跳跃的旋律，轻快的节奏与明亮的声音不断地重复着，在歌剧中，这首曲子是童声合唱，而乐曲中由短笛吹奏，却也十分生动。其中还有模仿军人吹喇叭和喊口令的声音，仿佛真的是一群活泼天真的孩子迎面走来(例4)。

第三首 哈巴涅拉

(1) 《哈巴涅拉》是剧中卡门所唱的第一首歌曲：烟厂放工了，卡门随着下班的女工走出厂门，边唱着歌，边跳着舞，吸引了很多人的目光。

(2) 木管乐器轻轻奏出哈巴涅拉舞曲的节奏“xx xx”，从而呼唤出一段优美的旋律：它时而慢慢下行，时而突然向上跳跃；起先色彩黯淡，随后又突然舒展明亮……真像卡门的形象：热情、美丽而有点野性(例5)！

第四首 塞吉迪亚舞曲

(1) 卡门因为斗殴被关押在看守所内。为了逃脱，她唱起了动听的《塞吉迪亚舞曲》，以此迷惑看管她的龙骑兵班长唐豪塞。

(2) 这是一首具有浓烈的西班牙风格的乐曲。在鲜明的三拍子节奏推动下，流畅而富有动感的旋律时而舒展，时而婉转；色彩忽而明亮，忽而黯淡，又一次展现了卡门的性格——狡黠而又率真，使人迷醉(例6)。

第五首 波西米亚舞曲

(1) 在城外的小酒馆里，一群普通百姓与几个军官在喝酒玩乐。卡门唱起了《吉卜赛女郎之歌》。随着她的歌声，人们跳起波西米亚舞蹈。

(2) 乐曲以轻盈的音响开始：在中、大提琴拨弦的伴奏下，长笛奏出一个跳跃的旋律（例7）。

(3) 随后木管乐器及弦乐器轮流奏出一段优美的歌唱旋律（例8）。当乐队全奏的时候，乐曲速度增快，力度增强，呈现出热烈的气氛，仿佛人们在美丽的夜色中尽情狂欢。